

**ВКЛАД Т. А. КОСКИ
В СОХРАНЕНИЕ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ
(К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ)**

**T. A. KOSKI'S
CONTRIBUTION
TO THE PRESERVATION
OF MUSICAL CULTURE
(ON THE 100th
ANNIVERSARY
OF HER BIRTH)**

Финансирование: финансовое обеспечение исследования осуществлялось из средств федерального бюджета на выполнение государственного задания КарНЦ РАН (№ 124022000077-1).

Funding: The financial support for the research was carried fulfillment of the state order (No. 124022000077-1).

12 сентября 2024 г. исполняется 100 лет со дня рождения этномузыковеда, члена Союза композиторов Карелии Тертту Арвовне Коски (1924–1990) (рис. 1). Тертту родилась в Хельсинки (Финляндия)¹, спустя восемь лет вместе с родителями она переехала в СССР (Петрозаводск). С этого момента вся ее жизнь уже была связана с Карелией, с ее многонациональной культурой. В 1946 г. Тертту окончила теоретическое отделение Петрозаводского музыкального училища им. К. Э. Раутио и до 1955 г. проработала в ансамбле «Кантеле», затем около десяти лет – в Республиканском доме народного творчества.

В 1964 г. она была зачислена музыковедом в секцию фольклора в Институт языка, литературы и истории (ИЯЛИ) Карельского филиала Академии наук СССР (ныне Карельский научный центр РАН). В ИЯЛИ к этому времени уже начала формироваться традиция изучения музыкального фольклора народов Карелии, для этого была особенно важна орга-

Рис. 1. Тертту Арвовна Коски, 1975
Fig. 1. Terttu Arvonna Koski, 1975

низация архива фонограммных записей. В 1956 г. по решению Президиума КФ АН СССР создается кабинет звукозаписи (ныне Фонограммархив ИЯЛИ КарНЦ РАН), штат которого должен был состоять из двух сотрудников. Первой заведующей в 1957 г. становится выпускница Московской государственной консерватории, до этого закончившая исторический факультет МГУ, С. Н. Кондратьева. При этом в Институте

много внимания стали уделять записи и изучению музыкального, песенного фольклора Карелии и сопредельных регионов. Сотрудники ИЯЛИ приглашали в кабинет звукозаписи карельских композиторов, устраивали совместные обсуждения готовящихся музыкальных сборников. Фольклорный материал становился основой авторских музыкальных произведений. Самые известные крупные художественные коллективы (ансамбль «Кантеле», Петровский и Поморский хоры), также как и маленькие объединения, создававшиеся практически в каждой деревне, использовали для своих программ материал, хранившийся в ИЯЛИ. В 1962 г. был опубликован сборник карельских народных песен², в 1966 г. изданы «Русские народные песни Поморья»³. Тертту Арвовна продолжила дальнейшее изучение музыкального фольклора. Тертту Арвовна являлась не только знатоком теории музыки, но и носителем финского языка, что оказало большую помощь

¹ Композиторы и музыковеды Карелии. Петрозаводск : Карелия, 1987. С. 46–47.

² Карельские народные песни / сост. и вступ. ст. Л. М. Кершнер. М. : Гос. муз. изд-во, 1962. 130 с.

³ Русские народные песни Поморья / сост. и соб. С. Н. Кондратьева. М. : Музыка, 1966. 271 с.

в ее собирательской и научной работе, в подготовке сборников по карельскому и ингерманландскому фольклору.

Деятельность Т. А. Коски как научного сотрудника была связана с изучением, отбором, расшифровкой музыкальных и поэтических текстов, написанием предисловий, комментариев, подготовкой научного аппарата фольклорных сборников (рис. 2). Она выступала с докладами на многих конференциях по проблемам финно-угроведения в Петрозаводске, Таллине, Москве, Сыктывкаре и других городах.

Тертту Арвовна неоднократно принимала участие в научных экспедициях по сбору фольклорного материала. Первый раз она выехала в село Ведлозеро Пряжинского района вместе с музыковедом С. Н. Кондратьевой в 1959 г., еще не работая в ИЯЛИ. Здесь были записаны как русские, так и карельские разножанровые песни. В 1967 г. она собирала устное народное творчество карелов-ливвиков Олонецкого района, посетив деревни Онькулица, Юргилица, Судалица, Ильинское, Тулокса, Тукса, Мегрега. В этом же году она записывала информантов в Петрозаводске. В 1977 и 1979 гг. Т. А. Коски с Н. А. Лавонен посетили северных карелов Лоухского района (поселок Кестеньга, деревни Софпорог и Тунгозеро), где зафиксировали не только песенную, но и обрядовую культуру, различные фольклорные жанры.

В 1968 г. под руководством фольклориста Э. С. Киуру состоялась экспедиция к ингерманландцам, проживающим в Ленинградской области (деревни Криворучье, Поги, Глинки, Краполье, Мишино, Дубки, Ротка), в которой принимала участие Э. П. Кюльмяса.

Тертту Арвовна являлась активным участником экспедиционных выездов под руководством А. П. Разумовой, цель которых – фиксация музыкального фольклора русского Поморья и Пу-

Рис. 2. Тертту Арвовна Коски за расшифровкой аудиозаписей, 1980

Fig. 2. Terttu Arvovna Koski for transcribing audio recordings, 1980

дожья. В 1964 г. они посетили населенные пункты Шуерецкое и Черная Река; в 1969 г. – Пудож, Колодозеро, Шаино; в 1970 г. – Шижня, Нюхча, Беломорск; в 1971 г. – Сумпосад и Колежма; в 1972 г. снова побывали в Нюхче, одном из центров бытования поморской песенной традиции.

Результатом всех этих полевых выездов стали музыкальные сборники, посвященные традициям разных народов и жанров. Формирование любого сборника начиналось с проведения кропотливой и трудоемкой работы по расшифровке записанных в экспедициях текстов, их нотировке и отбору наиболее полных и интересных вариантов.

Первый сборник «Русские народные песни Карельского Поморья» был издан и снабжен богатым научным аппаратом в 1971 г. в Ленинграде⁴. Одним из составителей и автором вступительной статьи и нотировок была Т. А. Коски. Преподаватель Петрозаводской консерватории, музыковед Т. В. Краснопольская высоко оценила этот труд, подчеркнув, что «народные песни, собранные как золотой песок по крупицам и заключенные в умную, толковую книгу», сразу же снова ушли в народ⁵. Сборник включал 219 разножанровых

песен от лирических жестоких романсов, свадебных причитаний и святочных величаний до былин, баллад и исторических песен. Они были записаны в десяти населенных пунктах, в том числе до этого не исследованных. Все тексты сопровождались нотными расшифровками, и это являлось большим плюсом сборника, поскольку не только расширяло читательскую аудиторию, но и имело важную практическую ценность для музыкальных коллективов. Опубликованный материал, включающий редчайшие записи, показал, что основой самобытной музыкальной поморской культуры является протяжная лирическая песня. При этом для данной традиции характерны старинная игровая и скорая песни, а также эпические жанры, которые свидетельствуют о том, что в северном Карельском Поморье существовала своя эпическая традиция. Во введении Тертту Арвовной подробно охарактеризованы песенные традиции Поморья, рассмотрены различные виды распевов протяжных песен, в том числе многоголосный распев, выделив тонкий кружевной орнамент песен деревни Гридино в сравнении с широким, раздольным распевом песен Черной Речки. Она уделила внимание «частым» песням, утешным, кадрильным, репертуару игровых песен. Были рассмотрены обрядовые песни – величальные свадебные и святочные колядки; проанализированы музыкальные особенности свадебных причитаний. Тертту Арвовна описала манеру пения отдельных исполнительниц и особенности небольших певческих коллективов, что можно было сделать, лишь самой приняв участие в собирании материала. Известный музыковед В. А. Лапин отмечает «кропотливый труд Т. А. Коски, нотировавшей магнитофонные записи. Музыканты могут оценить, какая это трудоемкая работа – более 230 страниц подчас сложнейших многоголосных нотировок!»⁶.

⁴ Русские народные песни Карельского Поморья / сост. А. П. Разумова, Т. А. Коски, А. А. Митрофанова. Л.: Наука, 1971. 452 с.

⁵ Краснопольская Т. В. Песни северного Поморья // Север. 1972. № 7. С. 125.

⁶ Лапин В. А. Русские народные песни Карельского Поморья // Советская этнография. 1973. № 6. С. 173–176.

Еще одним итогом совместных полевых выездов фольклориста А. П. Разумовой и музыковеда Т. А. Коски стала книга «Русская свадьба Карельского Поморья»⁷. В этом издании представлено сравнительное описание свадебного ритуала и последовательно приуроченных к нему свадебных песен и причитаний двух поморских сел Колежмы и Нюхчи. Всего в 50–70-х гг. XX в. было записано 150 поэтических текстов причитаний, из которых для публикации отобраны тридцать семь. Все девятнадцать причетов Колежмы поются на один напев (в Нюхче напев иной, но тоже один), при этом в каждом из них есть три версии и все они опубликованы. Т. А. Коски подробно анализирует особенности причетных и песенных напевов свадебного ритуала двух поморских сел. Напевы свадебных песен она относит к двум ветвям единого мелодического стиля, а политекстовые напевы обоих сел «имеют общую для них музыкально-ритмическую форму, типичную для севернорусской причети»⁸.

Как уже отмечалось выше, Т. А. Коски участвовала во многих научных конференциях. Один из ее докладов посвящен напевам свадебных причитаний Карельского Поморья. Она указывает, что напевы причитаний в деревнях Сумпосад, Нюхча, Колежма, Шижня исполняются, как правило, хором в гетерофонном стиле. В деревне Сумпосад напев причитания распет одногласно. Импровизационное начало, характерное для традиции жанра, проявляется только в одиночном исполнении причитаний. При этом каждая деревня имеет свой плачевный напев и различную манеру исполнения. В качестве общих черт напевов причети дан-

ного ареала она отмечает слоговую мелодику волнообразного рисунка в объеме терции или кварты; развитую многословную мелодику, расширяющую диапазон напева до кварты-квинты и основывающуюся на типичных плачевых попевах; бесцезурную композицию; одночастотную музыкально-ритмическую структуру с распетыми ударными слогами десяти-, двенадцатислогового тонического стиха⁹.

В 1974 г. вышла в свет книга, посвященная песенной традиции ижоры и ингерманландцев, принадлежащих прибалтийско-финской языковой группе финно-угорских народов¹⁰. Сборник «Народные песни Ингерманландии» стал первым научным изданием песенной поэзии этих народов. Подтверждением его уникальности и значимости явилось дополненное переиздание 2020 г.¹¹ Сборник подготовлен на основе архивных материалов КарНЦ и фонограммархива ИЯЛИ, которые практически сложились из собственных записей составителей и впервые вводились в научный оборот. Представлены все разновидности песенного творчества двух народов. В первый раздел включены песни калевальской метрики: эпические, календарные, свадебные, колыбельные, а также заговоры, заклинания и причитания ижоры. Второй раздел знакомит с более поздними рифмованными песнями, которые бытовали в основном у ингерманландцев (пирилейки, рэнтюшка и др.). Музыкальное приложение, подготовленное Т. А. Коски, содержит 91 нотную расшифровку напевов, а также статью, в которой дается их характеристика. Она пишет, что представлено «два стиля мелодики, соответствующие двум этническим

группам населения: ижорские – стиль архаичных обрядовых напевов, и напевы ингерманландских финнов, связанные с городской музыкальной культурой XIX в.»¹².

В результате полевых выездов к карелам были подготовлены еще два сборника с нотными приложениями. Первый составлен совместно с фольклористом А. П. Степановой и издан в 1976 г.¹³. Он посвящен жанру, одному из самых древних и неизученных в то время, обрядового причитания с потаенным языком и выразительными поэтическими средствами. Такой обрядовый материал особенно труден для фиксации на магнитофонную ленту. В книге отражена причетная традиция всех этнолокальных групп карелов, тогда она впервые вводилась в научный оборот. Сборник снабжен нотным приложением, в котором 44 номера. Каждая исполнительница представлена одним, характерным для ее исполнения напевом, который является основой для сопровождения всех ее причетаний. Вся работа по отбору и расшифровке напевов, по оформлению нотного приложения проделана музыковедом ИЯЛИ Т. А. Коски. Известные ученые И. Н. Рюитель и К. В. Чистов отмечали в своей рецензии, что «исключительную сложность представляла расшифровка звукозаписей текстов и особенно напевов причитаний. Судя по тщательной передаче различных подробностей исполнения (звуковысотные колебания, нечистые звуки, метроритмические модификации и т. д.), видно, что расшифровка мелодий сделана умелой рукой человека с опытным слухом <...> Опубликованные мелодии – настоящее богатство для исследователей»¹⁴. Рецензенты сожалели, что Т. Ко-

⁷ Русская свадьба Карельского Поморья / изд. подгот. А. П. Разумова, Т. А. Коски. Петрозаводск : Карелия, 1980. 221 с.

⁸ Там же. С. 203.

⁹ Коски Т. А., Разумова А. П. Напевы свадебных причитаний Карельского Поморья // Проблемы изучения музыкального фольклора русского и финно-угорских народов Карелии и земель Северо-Запада: тезисы докладов. М., 1977. С. 26–27.

¹⁰ Народные песни Ингерманландии / сост. Э. С. Киуру, Э. П. Кюльмясу. Л. : Наука, 1974. 513 с.

¹¹ Народные песни Ингерманландии / подгот. В. П. Миронова, Н. Л. Шибанова. 2-е изд., перераб. и доп. Петрозаводск : Е. А. Барбашина, 2020.

¹² Там же. С. 270.

¹³ Карельские причитания / изд. подгот. А. С. Степанова, Т. А. Коски. Петрозаводск : Карелия, 1976. 534 с.

¹⁴ Рюитель И. Н., Чистов К. В. Карельские причитания // Советская этнография. 1978. № 5. С. 178–181.

ски не решилась более основательно прокомментировать свои записи. В сопроводительной статье преподавателя Петрозаводского филиала Ленинградской государственной консерватории А. Г. Гомона (ныне Петрозаводская государственная консерватория) обсуждались теоретические аспекты музыкальных особенностей карельских причитаний.

Итогом собирательской и исследовательской работы Т. А. Коски стал сборник карельских частушек, который был издан в 1985 г.¹⁵ К этому времени Тертту Арвовна уже год была на заслуженном отдыхе. В сборнике «Карельские частушки» ею был выполнен не только музыковедческий, но и текстовый раздел, включающий переводы частушек на русский язык. Эта книга до настоящего времени остается единственным научным сборником по указанной теме. Для него Тертту Арвовна подобрала весь материал, классифицировала его, выявила без малого сотню различных версий напевов, сделала нотировку, написала вступительную статью. В результате собственной собирательской деятельности и работы в Научном архиве КарНЦ РАН Тертту Арвовна определила ареал бытования карельской частушки: это Южная и Средняя Карелия, граница про-

ходит примерно в районе Тунгуды-Юшкозера; севернее, где больше сказывается финское влияние, она в чистом виде не встречается. В сборник вошли ранее не публиковавшиеся записи от 87 исполнительниц на карельском и русском языках. Во вступительной статье Тертту Арвовна кратко рассмотрела историю собирания, тематику, поэтику и мелодику частушки, отметила особенности карельской частушки: они, в сравнении с русскими, поются в очень спокойной манере, не имеющей ничего общего с плясками, более размеренны по ритмике и темпу. Она пишет, что частушки возникли в карельской среде под влиянием русской частушки, но мелодика вобрала в себя интонации карельских эпических песен и причети. Как музыковед Т. А. Коски отмечает восходящие квинтовые интонации в начале напевов, двузвучные внутрислоговые мелодические обороты, нисходящее мелодическое движение и минорное наклонение частушек. Всего в сборнике представлено 87 напевов, которые разделяются на две группы (карельских текстов с авторскими переводами на русский язык гораздо больше). При этом, как указывает автор во вступительной статье, напевы каждой груп-

пы соотносятся между собой как близкие мелодические версии.

В 1983 г. Тертту Арвовна становится членом Союза композиторов Карелии. Как этномузыковед Т. А. Коски внесла значительный вклад в изучение устной поэзии народов Карелии. Она собирала фольклорный материал, расшифровывала его с магнитофонной ленты, переводила на русский язык, нотировала тексты. С участием Тертту Арвовны подготовлены несколько сборников, в которых опубликован музыкальный фольклор разных жанров нескольких народов. Она сделала нотировки русских поморских песен и свадебных причитаний. Впервые в соавторстве издан сборник песенного фольклора ижоры и ингерманландцев с нотным приложением; нотирован самый сложный жанр карельских причитаний. Т. А. Коски подготовила до сих пор единственный в российской фольклористике сборник карельских частушек. Время ее работы в ИЯЛИ с 1964 по 1984 г. было самым ярким и плодотворным в истории Института с точки зрения составления сборников с нотными приложениями и исследования музыкальной культуры различных народов, проживающих в Карелии и Ленинградской области.

Иванова Людмила Ивановна –

научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения (с фонограммархивом) Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (185910, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9549-2674>, ljuchiki@mail.ru

Чикина Наталья Валерьевна –

кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклористики и литературоведения (с фонограммархивом) Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (185910, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5419-3758>, tchikina@krc.karelia.ru

Lydmila I. Ivanova –

Researcher, Sector of Folklore and Literary Studies (with phonogram archive), Institute of Linguistics, Literature and History, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (11 Pushkinskaya St., Petrozavodsk 185910, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9549-2674>, ljuchiki@mail.ru

Natalya V. Chikina –

Cand. Sci. (Philolog.), Senior research associate, Folklore and Literary Studies Sector (with phonogram archive), Institute of Linguistics, Literature and History Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences (11 Pushkinskaya St., Petrozavodsk 185910, Russian Federation),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5419-3758>, tchikina@krc.karelia.ru

¹⁵ Карельские частушки / сост. Т. Коски. Петрозаводск : Карелия, 1985. 127 с.